

中國式的世界視野

第三屆烏鎮戲劇節掃描

街頭表演是烏鎮戲劇節的一大特色。

從杭州蕭山國際機場乘車到烏鎮大概需要個半小時，坐在由大會安排的小轎車內，我看着窗外飛馳的中國典型發展中城市的景色——老房子與新小型屋苑互相混雜、工廠煙囪飄揚的廢氣滋養着瘦削的老樹、電線桿與舊溝渠交織出盤繞的新地表，心裡不禁在想如果住在這裡的人要看表演，他們有興趣的會是什麼？然而這道問題「對上嘴」嗎？當我朝向一個在規模、形式都向英國愛丁堡藝穗節和藝術節借鏡的烏鎮戲劇節進發時，景色便徐徐而且相當自然而地褪去，在不察覺之間迎向我的古色古香的園區外圍建築，所謂的魔幻寫實其實可以很真實，只怪自己對這樣的狀況不大了然而已。

文、攝：陳國慧

古香古色的秀水廊劇園

古鎮的巷弄裡掛起了中外戲劇家海報。

烏鎮戲劇節的戲票很早便賣光了，而據負責接待的「小天使」們的資訊，十一黃金

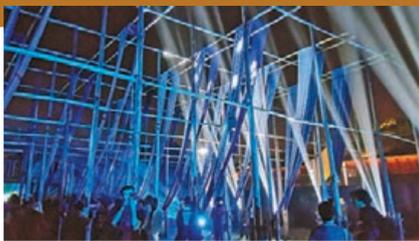
周在園區內出現寸步難移的盛況。這個小鎮從破敗、沒有生氣而只有老人家留守的發展邊緣，經過短短十多年，被烏鎮人，同時為園區總策劃人、烏鎮旅遊股份有限公司總裁、藝術節發起人和主席陳向宏打造成為「全國旅遊收入最高的景區之一」。從邊緣到中心，這種奇蹟般的寫實沒有什麼偶然，是商業策略的成果。踏着不平整但看來古雅又充滿歷史感的烏鎮街道和小橋古巷，「小天使」們說園區的地板在改建時都全部被掀起，然後把所有電線、水管、互聯網線通通埋在地下，現在沒有人抬頭會看到電線桿，我甚至見到安置在老房子（其實也可能是後期再仿建的建築）外面的空調，都用古雅の木框包裹着——正如不少人說好像進入了電影場景，事實上烏鎮亦不是不少電視劇的取景地點。當我享受着wifi的同時，想起當年在英國唸書時與同學到沿海幾個小鎮巡演的純粹，在兩旁為百年低矮小屋的巷子中找尋可以協助我們宣傳的當地小報編輯，路上人沒一個。

拓展潛在觀眾群

靜好與繁鬧的兩極似乎沒有對錯，中國走在經濟發展的最前沿，機遇處處很難不選擇以繁鬧為探索的前提，而陳向宏思考（同時實踐）在文化與商業之間的平衡，也令烏鎮充滿着不同可能性，起碼以戲劇節這點子為其中一個發展策略，就令不少國際一線劇場藝術家獲邀到訪烏鎮，這一點令烏鎮與其他旅遊區有形象上的分別，不管當地人其實對這一屆獲邀擔任榮譽主席的彼得·布魯克（Peter Brook），和其在節期內演出的法國北方劇院製作作

上演開幕節目的烏鎮大劇院

染布坊晚上的演出。

小鎮對話：經典之地方化與全球化

戲劇小課堂：鈴木忠志

品《驚奇山谷》（The Valley of Astonishment）有多認識，戲劇節要針對的觀眾群顯然志不在此。

事實上，節期內上演的不論是海外或是本地作品，製作的場次不算多，如《驚奇山谷》在烏鎮大劇院一千二百座的場地演了三場，而開幕節目瑞士蘇黎世國家劇院製作的《物理學家》亦只演這數目，即使我在後者現場觀察本地觀眾佔約九成（這與我在節期早段觀察的六個其他作品的印象相若），但如果再多演，可能除了是海外藝術團隊的檔期要配合外，本地觀眾是否有足夠的消化力亦尚有斟酌空間。戲劇節請來華文文化和戲劇界響噓的人物作為藝術發展方向的核心成員：賴聲川（發起人、藝術節常任主席）、黃磊（發起人、總監製）、孟京輝（發起人、藝術總監）、田沁鑫（藝術顧問），從創作人到策劃人，他們的視野和藝術觀如何反映固然令戲劇節充滿令人期待的想像，同時亦因為有這些品牌的效應，在市場推廣方面找到不少明星撐場，令戲劇節的滲透度也高，即使未必即時吸引觀眾入場，也讓戲劇節和烏鎮累積不少潛在觀眾群。

因此，以「繁榮戲劇事業、培育戲劇創作人才、提升戲劇作品的藝術水準和拓展戲劇市場為目的，加強國際戲劇交流、發展內地戲劇文化、實現江南小鎮的文藝復興」為宗旨的烏鎮戲劇節，在形式上

包括嘉年華式的展演和在街頭不同角落讓年輕藝術家直接與觀眾交流的演出，也許有點愛丁堡風味，但在觀眾拓展的策略上，暫時可能仍然是以開拓內地新進戲劇人才和強化內地交流為主要對象。

藝術差距仍明顯

觀乎今屆我有機會觀賞到的海外演出，包括《物理學家》（Die Physiker）、《兄弟兄弟》（Blood Brothers·巴西）、《我們存在》（The Presence·俄羅斯）、《Oleg!Oleg!Oleg!》（荷蘭），大部分都是上乘的以演員肢體表演帶動節奏和創造演繹風格的作品。如《物理學家》雖仍是演繹狄倫馬特的文本，但在舞台空間的質感（以軟墊建造的封閉式空間，演員配合大量形體的躍動和碰撞）和色彩的營造，與極具風格化的燈光，製造一場瘋狂的視覺饗宴；《兄弟兄弟》準繩而精緻的身體詩意與意象融會，讓一個本來可以是很陳腔濫調的家庭故事變得動人；即使《我們存在》不屬這方向，但其探索表演藝術傳承的叩問精神，讓其形式（觀眾一直聽着劇團以前的演出錄音）的發揮有相當可供實驗的空間。

對比這些演出，同期上演的國內多個原創作品，不少出自當地已經算是相當有經驗的新進創作人，但其內容、形式、表演與探索精神的創造力與開放

性，恐怕還有不少路要走，以在染布坊進行的《熱醒》為例，戶外空間的自然氛圍與大量優質的燈光器材設備為演出提供了上好的創作條件，問題是創作人和表演者的想像力與對劇場空間的創造力是否準備好迎向這些挑戰？否則高度配合的優質硬件恐怕無助創作的發揮，反而窒礙其發展。然而戲劇節引入海外作品，真正製造了交流的可能性，讓內地創作人通過觀摩累積更多經驗與創意，未嘗不是值得期待的發展。

另外尚有《青年競演》作為華文年輕創作力量的競賽平台，亦已經為戲劇節打開了一道充滿探索性的門，聽說這兩年的獲獎作品質素甚高，而且獲觀眾認同，我雖然未有機會看到，卻能感受到門外等着進場的大量年輕觀眾對高質演出的渴求。另一方面，戲劇節的周邊活動才讓我感到驚喜，戲劇小課堂的巨星級大師包括鈴木忠志、奧斯特瑪雅（Thomas Ostermeier），與「小鎮對話」環節中多位來自世界各地的導演、策劃人、劇評人等，令戲劇節的知性與深度探索在創作人與觀眾間緩緩展開。雖然透過觀察台下提問，顯見觀眾水平的發展仍然有很大空間，不過這亦令戲劇節的發展充滿各式繁鬧的機遇。

穆洛娃演奏別人的故事

隨同BBC愛樂樂團巡演的小提琴家穆洛娃（V. Mullova），和帶同波羅的海室樂團（Kremorata Baltica）巡演的克萊曼（Gidon Kremer，香港譯為甘祈頓），可說是今年澳門國際音樂聲名最響，知名度最高的兩位演奏家。巧合的是，兩人都是小提琴家，而且都是蘇聯時期向西方「輸出」的音樂天才，但亦同樣是對極權政府作出反抗的藝術家。不同的是兩人的音樂之路各有選擇，為此亦各自有不同的音樂人生故事。在這次兩人先後登陸小城的演出中選奏的曲目，便多少反映出兩人不同的音樂故事和人生故事。

如論名氣，穆洛娃可能較克萊曼更高，這自然是因為她的人生故事更為戲劇性。這位具有過人魅力的小提琴家在1980年和1982年先後在西貝流士及柴可夫斯基兩項國際大賽中奪冠而聲名鵲起，並成為當年蘇聯向西方展示軟實力的音樂明星，得以安排到西方登台演出，為此才能發生1983年自蘇聯出走西方轟動一時的新聞，這件出逃極權政府事件，更加速她的名氣上升。事實上，她充滿熱情，富有力量感和爆發力的演奏，當年確為樂壇帶來很大的刺激活力，不過，隨着年齡，人生的推進，藝術歷練的增加，明顯令她的音樂慢慢起了變化。月前她與BBC愛樂樂團在澳門文化中心演奏西貝流士的D小調小提琴協奏曲，多少讓人將她的反抗極權政府的人生故事，和西貝流士同樣是為芬蘭人爭取獨立的音樂鬥士聯想起來。不過，她這次的演奏幾乎有「返璞歸真」之感，尤其是終章充滿熱力激情的主題，變得內斂化，熱量不是沒有，但激情的火花少了，一切都變得冷靜，她的琴音便仿如是在訴說別人的故事一樣……只是穆洛娃的「星級」魅力仍在，觀眾的熱烈掌聲仍保持着一定的高溫，也得以多聽她加奏了一曲長約三分鐘的巴哈作品—G小調第一奏鳴曲的柔板（adagio）。

穆洛娃（V. Mullova）的演奏姿容。Foto Puck

BBC愛樂樂團在澳門文化中心的演出場面

BBC（英國廣播公司）有六個廣播樂團，名氣最大的當是倫敦的BBC交響樂團，這次到訪澳門的BBC愛樂樂團，則是以英格蘭北部索爾福德市（Salford）為基地，長駐曼徹斯特的布里奇沃特音樂廳（Bridgewater Hall）演出，今次在樂團首席指揮橫侯·梅納（Juanjo Mena）帶領下演出。梅納的指揮動作很有樂感，動作變化多且大，屬於頗有可觀性的指揮，音樂上的處理穩重，樂團單是弦樂便有51人（14+12+10+8+7），銅管法號亦有五支，長號、小號各三支，再加上大號，編制算是不少，當晚演奏兩首英國作品，游刃有餘，就是其中個別爆發性高潮，如布列頓《簡易交響曲》第二樂章戲謔的撥弦，末段的高潮效果，和艾爾加的《謎語》變奏曲第九變奏《寧碌》（Nimrod），由弱增強至澎湃高潮時的效果，皆仍可再提升，至於西貝流士的協奏曲，奏來亦欠了點北歐灰沉沉重的色彩。反而是最後加奏德伏扎克的斯拉夫舞曲（Slovakian Dance）作品46之1，指揮與樂團都「生鬼」充滿活力。

克萊曼和波羅的海室樂團（Kremorata Baltica）在澳門兩場不同曲目的演出，首晚《面具與面孔》，上座率並不理想。翌晚以「四季」作主題，上座率便大大改善。但無論是哪一套節目，他和樂團訴說的卻是這個世界的故事，當然，這個故事和穆洛娃並無關係，在此也就無須述說了。

文：周凡夫

香港小交響樂團音樂總監葉詠詩榮獲「法國國家榮譽騎士勳章」

香港小交響樂團音樂總監葉詠詩榮獲法國政府頒發「法國國家榮譽騎士勳章」（Chevalier de l'Ordre National du Mérite），表揚她推動法國與香港藝術交流之貢獻。授勳儀式於日前在法國駐港總領事官邸舉行，由法國駐港總領事官柏海川（Eric Berti）頒授「國家榮譽騎士勳章」予葉詠詩。這是葉詠詩自2007年獲「藝術及文學騎士勳章」後另一由法國政府頒發的崇高榮譽，亦是首位香港指揮家獲此勳銜。

音樂總監葉詠詩與香港小交響樂團對推動古典音樂不遺餘力，亦是每年法國五月藝術節的演出夥伴。近年亦經常邀請法國出色的演奏家到香港演出，包括單簧管演奏家梅耶（Paul Meyer）及塞韋爾（Raphael Sèverè）、長笛家余蕾爾（Juliette Hurel）、大提琴家莫羅（Edgar Moreau）及柏斯卡爾（Aurélien Pascal）、長號家米利謝爾（Fabrice Millischer）等，並演奏傳統至當代法國作曲家作品。此外，自2004年起，葉詠詩亦率領香港小交響樂團多次代表香港於法國獻演，近期演出包括2015年10月的艾克斯雷班《浪漫之夜》

法國駐港總領事官柏海川先生頒授「法國國家榮譽騎士勳章」予香港小交響樂團音樂總監葉詠詩。

音樂節（Festival Les Nuits Romantiques），及2012年的普羅旺斯拉羅克、昂迪榮國際鋼琴音樂節（Festival International de Piano La Roque d'Anthéron），促進香港與法國的音樂交流及友好關係。